

**INTERPRETASI *SONATINA* UNTUK CELLO DAN PIANO
KARYA ZOLTAN KODALY: ANALISIS BENTUK DAN
HARMONI**

**TUGAS AKHIR
Program Studi S-1 Seni Musik**

Oleh:

Firlie Ni'mah Husnayain

NIM. 1111699013

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2016

**INTERPRETASI *SONATINA* UNTUK CELLO DAN PIANO
KARYA ZOLTAN KODALY: ANALISIS BENTUK DAN
HARMONI**

Oleh:

Firlie Ni'mah Husnayain
NIM. 1111699013

**Karya Tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mengakhiri jenjang
pendidikan Sarjana pada Program Studi S-1 Seni Musik
dengan konsentrasi Musik Pertunjukan.**

Diajukan kepada:

**JURUSAN MUSIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Program S-1 Seni Musik ini
telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
dinyatakan lulus pada tanggal 22 Januari 2016

Tim Penguji:

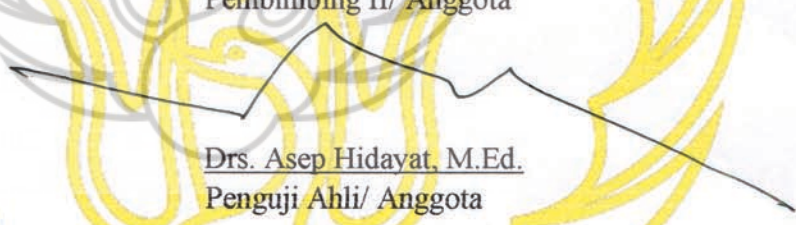
Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.
Ketua Program Studi/ Ketua

Drs. I G. N. Wiryawan Budhiana, M.Hum.
Pembimbing I/ Anggota

Wahyudi, S.Sn., M.A.
Pembimbing II/ Anggota

Drs. Asep Hidayat, M.Ed.
Penguji Ahli/ Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Prof. Dr. Yudiaryani, M.A.
NIP. 19560630 198703 2 001

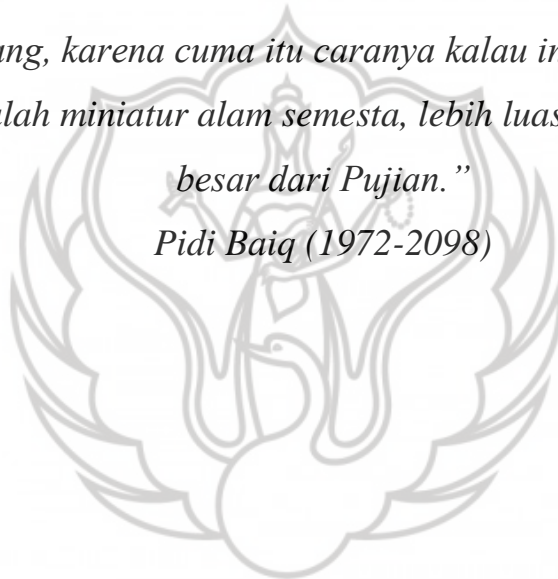
MOTTO

*“Ya Alloh, mudah-mudahan sederhana, tetapkanlah pikiran kami
selalu melangit. Dan, dengan hati yang terus membumi.”*

Pidi Baiq (1972-2098)

*“Tetap tenang, karena cuma itu caranya kalau ingin tetap tenang.
Manusia adalah miniatur alam semesta, lebih luas dari caciian, lebih
besar dari Pujian.”*

Pidi Baiq (1972-2098)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Mahasiswa Jurusan Musik ISI Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkah yang selalu mengalir. Berkah yang tiada habisnya sehingga penulis dapat menjalankan Resital Tugas Akhir dan membuat karya tulis untuk mengakhiri Program Studi S-1 Seni Musik dengan minat utama Musik Pertunjukan di Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta.

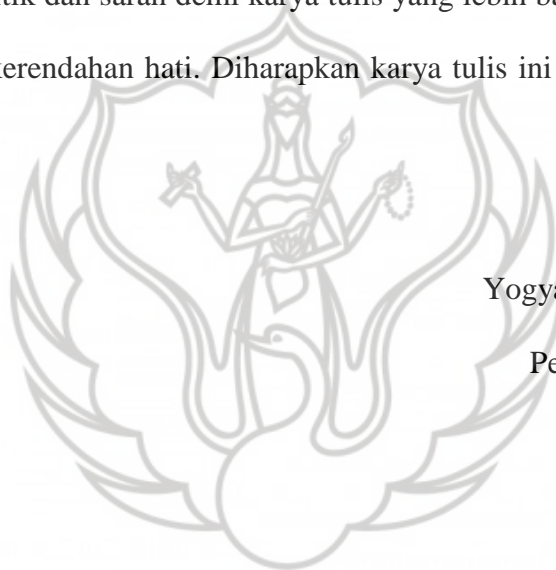
Karya tulis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.St., selaku Ketua Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta.
2. A. Gatut Bintarto T., S.Sos., S.Sn., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta.
3. Drs. I G. N. Wiryawan Budhiana, M.Hum. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasihat dari awal menjadi mahasiswa Jurusan Musik sampai lulus.
4. Wahyudi, S.Sn., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing penulis selama menjalankan skripsi.
5. Drs. Asep Hidayat, M.Ed. selaku Dosen Mayor cello yang selalu sabar membimbing penulis dalam mendalami instrumen cello dan terus mengamati perkembangan penulis dalam bermusik dari semester satu sampai lulus.

6. Hadi Supanan, Eny Swandayani, Alm. Addien Fitrah Husnayain, Jannahar Saddam Ash-Shidique, dan Muhammad Indra Kelana atas segala dukungannya serta kasih sayang yang tidak pernah habis sampai kapanpun juga.
7. Onny Soewasono, Christine Ayuk, dan Haryotomo Wiryasono yang memperkenalkan alat musik cello pada penulis saat duduk di bangku kelas 3 SMP.
8. Dra. Hj. Ismi Hartuti selaku guru pendamping penulis saat di SMM Yogyakarta.
9. Brigida Berta, M.Sn. selaku guru cello pertama penulis saat di SMM Yogyakarta. Memberikan banyak arahan saat penulis masih belajar cello dari sangat dasar.
10. Eki Satria sebagai senior yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah terutama dalam menyelesaikan masalah perihal perkuliahan, pertemanan, dan bermusik, serta telah mempertemukan penulis dengan keluarga NgayogStringkarta String Orchestra.
11. NgayogStringkarta String Orchestra atas dukungan yang tiada habisnya. Menjadi keluarga kedua atas kasih sayang mereka yang senantiasa mewarnai hari-hari penulis.
12. The Temporary String Quartet atas dukungan yang luar biasa hingga saat ini.
13. Andhewa Arthana atas dukungan yang begitu besar selama menjalani skripsi dan melaksanakan Resital Tugas Akhir.

14. Cipta, Joshua, Yudis, Danu, Ana, Wido, Muslimah, Pak Kahar, Pak Teguh, Mbak Astri, Sasa, dan Santi atas bantuannya dalam terselenggaranya Resital Tugas Akhir penulis.
15. Seluruh teman penulis yang sudah bersedia menjadi teman yang baik dan saling menyayangi.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran demi karya tulis yang lebih baik akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Penulis,

Firlie Ni'mah Husnayain

INTISARI

Karya tulis ini merujuk pada salah satu repertoar yang dimainkan dalam Resital Tugas Akhir penulis, yaitu *Sonatina* untuk cello dan piano karya Zoltán Kodály. Dalam penelitian ini penulis melakukan bentuk penelitian penyajian resital dengan pendekatan teoritikal dan analitikal dengan topik permasalahan interpretasi gaya musik. Hasil penelitian ini adalah *sonatina* tersebut termasuk karya musik di periode awal abad 20 yang mendapat pengaruh *folk-music* Hungaria dengan bentuk musik mengacu pada *sonatina form* periode klasik dengan perluasan.

Kata kunci: interpretasi, *sonatina*, Zoltán Kodály

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR NOTASI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN HISTORIS DAN TEORITIS

A. Sekilas tentang Cello.....	10
-------------------------------	----

1. Organologi Cello	12
2. Teknik Bermain Cello	17
B. Zoltán Kodály.....	18
C. <i>Sonatina</i>	22
D. Gaya Musik Awal Abad 20.....	24
E. Interpretasi.....	26

**BAB III PROGRAM RESITAL TUGAS AKHIR DAN INTERPRETASI
SONATINA UNTUK CELLO DAN PIANO KARYA ZOLTAN KODALY
BERDASARKAN ANALISIS BENTUK DAN HARMONI**

A. Program Resital Tugas Akhir	28
B. Interpretasi <i>Sonatina</i> untuk Cello dan Piano Karya Zoltán Kodály Berdasarkan Analisis Bentuk dan Harmoni	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR NOTASI

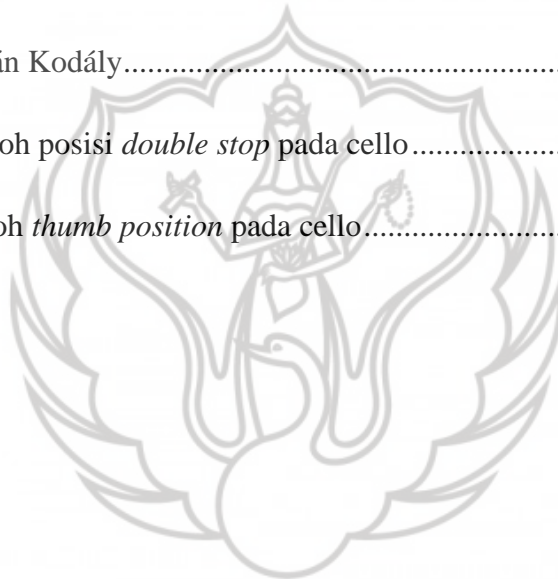
Notasi 1. Register suara cello.....	11
Notasi 2. Birama 1-3, Contoh cuplikan introduksi yang dimainkan oleh piano .	37
Notasi 3. Birama 13-26, Contoh cuplikan tema I yang dimainkan oleh cello	38
Notasi 4. Birama 20-23, Contoh cuplikan motif <i>quintol</i> yang dimainkan piano saat cello memainkan melodi tema I.....	42
Notasi 5. Birama 37-44, Contoh cuplikan transisi dari tema I ke tema II.....	44
Notasi 6. Birama 88-97, Contoh cuplikan iringan yang dimainkan cello dalam tema II.....	48
Notasi 7. Birama 54-65, Contoh cuplikan tema II	48
Notasi 8. Birama 100-102, Jembatan setelah tema II menuju transisi dari eksposisi ke rekapitulasi.....	48
Notasi 9. Birama 103-110, Transisi menuju rekapitulasi.....	49
Notasi 10. Birama 15-18 dan birama 115-120, Perbedaan iringan pada bagian piano dalam tema I eksposisi dan rekapitulasi	51
Notasi 11. Birama 139-145, Conton cuplikan transisi tema I menuju tema II dalam rekapitulasi.....	54
Notasi 12. Birama 173-178, Contoh cuplikan motif <i>tritol</i> yang dimainkan piano pada tema II dalam rekapitulasi	55
Notasi 13. Birama 295-212, Contoh cuplikan tema II rekapitulasi	

dalam G minor (kembali ke tonika)	57
Notasi 14. Birama 249-250, Jembatan menuju coda.....	58
Notasi 15. Birama 226-229, Contoh cuplikan ide baru dalam perluasan yang muncul di akhir lagu.....	59
Notasi 16. Birama 255-260, Contoh cuplikan coda	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagian-bagian cello.....	13
Gambar 2. Garis <i>purfling</i> pada tepi cello	15
Gambar 3. Bagian-bagian <i>bow</i>	15
Gambar 4. Rosin	16
Gambar 5. Posisi duduk ideal saat bermain cello	17
Gambar 6. Zoltán Kodály.....	19
Gambar 7. Contoh posisi <i>double stop</i> pada cello	40
Gambar 8. contoh <i>thumb position</i> pada cello.....	53

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. <i>Sonatina form</i> dan <i>sonatina form</i> dengan perluasan.....	23
Bagan 2. Bentuk musik pada <i>sonatina</i> untuk cello dan piano karya Zoltán Kodály.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Partitur *Sonatina* untuk Cello dan Piano Karya Zoltán Kodály

Lampiran 2: Poster Resital Tugas Akhir

Lampiran 3: Foto Resital Tugas Akhir

Lampiran 4: DVD Resital Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada Selasa, 8 Desember 2015 penulis akan mengadakan Resital Tugas Akhir (Resital TA) dengan repertoar antara lain: *Suite No. 5 (Prelude, Sarabande, dan Gigue)* karya Johann Sebastian Bach, *Sonatina* untuk cello dan piano karya Zoltán Kodály, *Chant Du Ménestrel* karya Alexandre Glazounow, dan *Concerto in d minor* karya Edouard Lalo. Dalam karya tulis ini penulis akan fokus membahas salah satu repertoar yang akan dibawakan pada Resital TA tersebut yaitu *Sonatina* untuk cello dan piano karya Zoltán Kodály dengan topik interpretasi gaya musik.

Interpretasi adalah sebuah istilah bahasa musikal yang mengacu pada pemahaman akan karya musik. Stephen dan Sadie (2001: 497-498) menerangkan bahwa interpretasi digunakan sebagai istilah untuk latihan mempertunjukkan musik, terutama dalam pemahaman karya musik yang dibuat nyata ketika itu ditampilkan. Konsep akan interpretasi ini merujuk pada sebuah konsep akan pemikiran komponis. Bagaimanapun, biasanya itu terjadi, ada perluasan konsep dari seorang pemain di luar ide komponis, dengan demikian ide seorang pemain itu memungkinkan terwujudnya pemahaman untuk mewujudkan sesuatu yang tersembunyi dari sebuah partitur. Interpretasi

seorang pemain adalah langkah terbaik untuk menyampaikan ide komponis dalam mempertunjukannya kepada pendengar.

Gaya musik adalah cara bermain musik, mengekspresikan musik, dan jenis pertunjukan musik. Dalam penampilan musik, gaya dan estetika itu tidak dapat dipisahkan. Bagi sejarawan, gaya musik adalah alat pembeda yang memiliki susunan konsep teratur. Bisa diselaraskan dalam beberapa gaya contohnya paling sering muncul adalah gaya permainan karya untuk piano J. S. Bach dan gaya opera Mozart (keduanya dibandingkan dari tekstur gaya, harmoni, melodi, dan lain-lain, keduanya memiliki gaya musik yang berbeda). Selain itu sebuah gaya musik bisa juga ditandai oleh tekstur seperti, tekstur homofonik dan kromatis.

Sebuah gaya musik bisa dilihat dari beberapa konsep unik dalam musik dari yang hal terkecil sampai terbesar. Musik itu sendiri adalah gaya dari seni. Dan setiap bunyi mempunyai gaya implikasi yang merujuk pada instrumentasi, *pitch*, dan durasi. Akord, frase, *section*, *movement*, karya, kumpulan beberapa karya, *genre*, karya hidup, periode (dalam beberapa ukuran) dan budaya termasuk dalam unsur-unsur gaya musik. Gaya itu sendiri terwujud dalam penggunaan karakteristik dari bentuk, tekstur, harmoni, melodi, ritmis, dan etos yang terwujud dalam kreativitas seseorang. (Pascall, 2001: 638)

Zoltán Kodály (1882-1967) adalah seorang komponis asal Hungaria. Ia adalah seorang doktor dengan materi tesisnya pada waktu itu tentang struktur *folk-music* Hungaria (1906), yang kemudian menunjukkan ketertarikannya

terhadap perkembangan *folk-music* di Hungaria. Ia berteman dengan Bartók kemudian bersama-sama mengumpulkan dan menggubah *folk-music*. Ia juga menggunakan unsur melodi *folk-music* Hungaria dalam karya-karyanya. (Sliminsky dan Schirmer, 1971: 847-848)

Kodály membuat karya opera, orkestra, paduan suara, musik kamar, piano, dan lain-lain. *Sonatina* untuk cello dan piano yang akan dibahas penulis pada karya tulis ini adalah salah satu karyanya. Ditulis pada tahun 1910 kemudian di revisi pada tahun 1922. *Sonatina* ini mengacu pada *sonatina form* yang merupakan pakem dalam membuat *sonatina* pada musik periode klasik, namun dengan harmoni berbeda. Karya ini juga mendapat pengaruh dari karya Debussy, terlihat pada bagian piano.

Penulis belajar instrumen cello pertama kali pada tahun 2008 saat menjadi siswa Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta dan melanjutkannya sampai sekarang di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Dalam berbagai kesempatan, mulai dari mata pelajaran, kegiatan tambahan di sekolah, mata kuliah dan kelompok kegiatan mahasiswa di kampus, serta berbagai kesempatan dalam bermain cello di luar lingkungan kampus, penulis telah memainkan banyak karya musik dari berbagai periode musik pula. Format yang juga beranekaragam seperti format solo, chamber, ansambel, dan orkestra. Saat penulis mengambil mata kuliah Instrumen Lanjut II dan Resital II di semester tujuh, penulis berkesempatan memainkan *sonatina* untuk cello dan piano karya Kodály. *Sonatina* tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam karena merupakan karya musik periode modern yang selama ini masih jarang

dimainkan oleh murid SMM Yogyakarta dan mahasiswa jurusan musik ISI Yogyakarta. Rasa ingin tahu yang begitu besar untuk mendalami musik modern terutama *sonatina* Kodály dengan tujuan dapat menginterpretasikannya dengan baik, penulis menjadikan karya tersebut sebagai topik penelitian tugas akhir.

Karya musik periode barok dan klasik, cenderung memiliki kesamaan gaya antara komponis satu dengan yang lain. Haydn dan Mozart merupakan contoh dua komponis periode klasik yang pada waktu itu sering menulis karya untuk kerajaan. Berbeda dengan musik periode modern yang muncul banyak aliran pada bidang seni misalnya impresionisme, ekspresionisme, neo-klasikisme, nasionalisme, minimalis, dan lain-lain. Banyaknya aliran tersebut menjadikan luasnya gaya dan karakteristik-karakteristik. Unsur-unsur musiknya juga mengalami banyak perubahan dengan periode musik sebelumnya seperti, melodi, ritme, harmoni, tekstur, warna suara, bentuk musik, dan jenis komposisi. Musik Kodály memiliki daya tarik tersendiri. Daya tarik musik Kodály adalah gaya musik yang dipengaruhi *folk-music* Hungaria.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gaya musik Kodály?
2. Bagaimana menginterpretasikan *Sonatina* untuk cello dan piano karya Kodály berdasarkan analisis bentuk dan harmoni?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui gaya musik Kodály.
2. Mengetahui interpretasi *Sonatina* untuk cello dan piano karya Kodály berdasarkan analisis bentuk dan harmoni.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis dan pembaca: memperluas wawasan dan pengetahuan terhadap interpretasi *sonatina* Kodály.
- b. Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi setiap pemain cello: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif dalam bermusik.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa sumber referensi pustaka yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai pembahasan untuk mendukung pemahaman dan konsep dasar yang menyertai proses penelitian ini.

1. Vincent Liu, *The Cello: An Amazing Musical Instrument* menjelaskan alat musik cello mulai dari penemuan, perkembangan, organologi, dan teknik, yang akan membantu penulis dalam menyusun Bab II.
2. I G. N. Wiryawan Budhiana, *Analisis Konserto Cello Dalam B minor Opus 104 Karya Antonin Dvorak* yang didalamnya terdapat sub bab mengenai sejarah cello yang akan membantu penulis menyusun Bab II.
3. Nicolas Sliminsky dan G. Schirmer, *Baker's Biographical Dictionary of Musicians Fifth Edition* merupakan kamus biografi komponis yang akan membantu penulis dalam menyusun Bab II.
4. Karl-Edmund Prier SJ, *Kamus Musik* membantu penulis dalam menyusun Bab II.
5. Stanley Sadie, et al, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians second edition* membantu penulis dalam menyusun Bab II.
6. Daniel T. Politoske, *Music, Englewood Cliffs* membantu penulis dalam menyusun Bab II.
7. D. R. W. F Lee, *Music Theory Dictionary The Language of Mechanics of Music* dari buku ini terdapat bagan *sonata form* dan *sonatina form* pada musik periode klasik. Pada periode selanjutnya, keduanya juga masih digunakan acuan dalam membuat karya. Buku ini dapat membantu menganalisis bentuk musik *Sonatina* untuk

cello dan piano karya Zoltán Kodály. Buku ini yang akan membantu penulis menyusun Bab II dan III.

8. Karl-Edmund Prier SJ, *Ilmu Bentuk Musik* di dalamnya membahas pentingnya menganalisis bentuk musik untuk dapat menguasai, memahami, dan menjiwai karena dapat menentukan pola penjiwaan untuk memperlihatkan struktur sebuah karya musik. Buku ini yang akan membantu penulis menyusun Bab III.
9. Gustav Strube, *Theory and Use of Chords* buku harmoni yang membantu menganalisis harmoni karya tersebut dalam Bab III.
10. Zoltán Kodály, *Sonatina per violoncello e pianoforte* merupakan partitur yang digunakan penulis dalam menyusun Bab III.

F. Metode Penelitian

Bentuk penelitian musik yang dikembangkan antara lain penelitian penyajian karya musik, pengkajian musik, penyajian resital, dan pengkajian musik pendidikan. Dalam penelitian ini penulis melakukan bentuk penelitian penyajian resital dengan pendekatan antara lain: (1) Teoritikal, untuk memahami karya musik dari segi analisis bentuk musik dan harmoni, dan (2) Analitikal, menganalisis interpretasi gaya musik karya yang dimainkan. (Watanabe, 1967: 5-6)

Untuk melakukan pendekatan dalam penelitian tersebut memerlukan beberapa tahap yaitu: (1) Mengenal karya dan komponisnya, (2) Analisis karya, (3) Analisis interpretasi, dan (4) Latihan. Dalam penyajian resital yang

dilaksanakan penulis akan membawakan beberapa karya. *Sonatina* untuk cello dan piano karya Zoltán Kodály menjadi fokus dalam karya tulis ini dengan topik interpretasi gaya musik. Untuk sampai dapat memahami interpretasi gaya musik diawali dengan mencari sinopsis karya dan mengenal komponis secara mendalam dengan mengupas latar belakangnya. Selanjutnya membuat analisis bentuk musik dan harmoni yaitu dengan menganalisis partitur dari karya tersebut sehingga penulis akan memahami alur karya dan harmoni secara menyeluruh. Berikutnya adalah menganalisis interpretasi berdasarkan banyaknya informasi yang sudah didapat dari sinopsis karya, latar belakang komponis, dan analisis karya yang kemudian dilatih untuk diterapkan dalam permainan sehingga saat resital atau pertunjukan, seorang pemain dapat menyampaikan interpretasinya dengan baik kepada pendengar. Dibutuhkan buku-buku sebagai referensi untuk membantu mengerjakan tahap-tahap tersebut antara lain tentang sejarah musik, analisis bentuk musik, harmoni, interpretasi, dan kamus musik.

G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini disusun kedalam empat bab. Bab pertama mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Bab kedua mengenai tinjauan umum yang membahas aspek-aspek historis dan teoritis sekilas tentang cello, biografi Zoltán Kodály, *sonatina*, gaya musik awal abad 20, dan interpretasi. Bab ketiga mengenai program resital

tugas akhir dan interpretasi sonatina untuk cello dan piano karya Zoltán Kodály berdasarkan analisis bentuk dan harmoni. Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

